

С. В. Казакова

Екатеринбург

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
АУДИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ
НА УРОКАХ МУЗЫКИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ**

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аудиальная культура; аудиальное развитие; звуковая среда; педагогические условия.

АННОТАЦИЯ. Представлены педагогические условия формирования аудиальной культуры учащихся младших классов. Рассматриваются принципы, методы и формы аудиального развития школьников, используемые на уроках музыки в общеобразовательной школе. Раскрыто содержание тематических блоков заданий, направленных на формирование основ аудиальной культуры учащихся 1–4 классов на музыкальных занятиях.

S. V. Kazakova

Yekaterinburg

**PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION
AUDIAL OF CULTURE OF PUPILS OF ELEMENTARY GRADES
AT MUSIC LESSONS IN THE COMPREHENSIVE SCHOOL**

KEY WORDS: audial culture; audial development; the sound environment; pedagogical conditions.

ABSTRACT. In article pedagogical conditions of formation audial cultures of pupils of elementary grades are presented. Principles, methods and forms audial the developments of schoolboys used at lessons of music in a comprehensive school are considered. The maintenance of thematic sides of the tasks directed on formation of bases audial of culture of pupils of 1–4 classes on musical employment is opened.

Существенные изменения во всех сферах жизни страны нашли свое отношение в развитии культуры и оказали заметное влияние на процесс становления духовно развитой личности. Под пристальным вниманием оказалась

проблема социализации личности, связанная с процессами «вхождения» человека в окружающий мир и его освоения.

Вопрос о том, каким образом на личность действует окружающая ее среда, во все времена был в центре внимания

мыслителей (К. Д. Ушинский, П. Ф. Лесгафт, П. Ф. Каптерев, В. П. Вахтеров, Л. С. Выготский и др.). Накопленный к сегодняшнему дню исследовательский опыт (А. С. Белкин, Н. Н. Иорданский, А. Г. Калашников, В. А. Караковский, А. Т. Куракин, Ю. С. Мануйлов, Л. И. Новикова и др.) включает различные теории и экспериментальные модели, отражающие зависимость среды от разных факторов (экономических, политических, социальных, бытовых и т. д.), а также влияние окружающей среды на формирование жизненного (витагенного — по А. С. Белкину) опыта личности ребенка. Среда, по мнению Ю. С. Мануйлова, «в функциональном отношении определяется как то, среди чего пребывает объект, посредством чего формируется его образ жизни, что опосредует его развитие» [1. С. 38].

Звуковая среда («звуковая среда обитания», «звуковой пейзаж», «звуковой ландшафт», «звукосфера», «фоносфера») трактуется как целостное аудиальное поле, окружающее индивида и определенным образом интерпретируемое им (Г. Орджоникидзе, Т. В. Цивьян, Р. М. Шефер) [2; 3; 4].

Характеризуя звуковую среду как сложное многомерное явление, Г. Орджоникидзе условно делит ее на несколько пластов [2]:

- 1) физико-акустический пласт, включающий звуки живой и неживой природы, а также звуки, связанные с деятельностью человека — шумовые эффекты, возникающие в быту, в процессе труда;
- 2) музыкальный пласт, сформировавшийся под воздействием художественного творчества — традиционные жанры народной и классической музыки, современная музыка, живое музикализование;
- 3) речевой компонент, удельный вес которого возрастает в связи с интенсификацией общественных отноше-

ний и увеличивающихся контактов между людьми.

Звуковая среда, окружающая современного человека, отличается неоднородностью, дисгармоничностью и крайней избыточностью. В окружающей среде музыка звучит постоянно, через громкоговорители она заполняет все эмоционально и логично воспринимаемое пространство, привносит в него свои доминанты. Характерно, что содержательная сторона музыкального сообщения сознанием не анализируется, она воспринимается как данность. Созданный современным человеком звучащий мир несет самое разнообразное психоэмоциональное содержание. К сожалению, часто оно далеко от природосообразных и культурообразных моделей. Привычка к преувеличенно громкому звучанию, однообразной мелодике, агрессивному ритму, примитивным текстам обедняет сознание современного человека. Слова в песнях, как и вообще лексика, звучащая с экранов, иногда не только нарушают общепринятые стилистические и этические нормы, но часто являются прямыми разрушительными формулами. Примитивизм мелодий и тексты многих песен способствуют возникновению «феномена толпы», они превращают человека в легко управляемое стадное существо.

Несмотря на то что значение классической музыки в современном мире велико, к сожалению, приходится констатировать, что подрастающее поколение в большинстве случаев потребляет музыку низкого художественного качества, оставляя за пределами своего внимания действительно значимые пласти музыкальной культуры, которые, воздействуя на человека, делают его внутренний мир душевно тоньше и совершеннее.

Итак, окружающая звуковая среда влияет как на психику ребенка, так и на формирование его личностных качеств. Это диктует необходимость учета ее осо-

бенностей в формировании музыкальных вкусы подрастающего поколения, а также развития ценностного отношения к звукам окружающего мира. Поэтому представляется важным формировать аудиальную культуру личности как культуру звукового восприятия, которая позволит ей в дальнейшем не только адаптироваться к звуковой среде современности, но и грамотно организовывать свое звуковое пространство.

Аудиальная культура как компонент культуры трактуется нами как интегративное качество личности, в основе которого лежит способность человека воспринимать, интерпретировать и передавать шумовую, звуковую, речевую и музыкальную информацию.

Из трех компонентов звуковой информации, лежащей в основе аудиальной культуры личности — звук, речь, музыка, — наиболее значимым является звук, который входит в состав слова и музыки и выступает как универсальное средство общения между людьми, способ познания себя и мира, постижения окружающей звуковой среды, важной составляющей которой является музыкальное искусство.

Ставя перед собой задачу формирования основ аудиальной культуры учащихся младших классов на уроках музыки в общеобразовательной школе, мы реализовывали следующую группу педагогических условий:

- 1) реализация принципов гуманистической педагогики, ориентированной на создание благоприятной педагогической среды, открывающей возможность наиболее полно развить аудиальные способности учащихся;
- 2) реализация принципа опоры на предшествующий жизненный (витагенный) опыт учащихся;
- 3) использование на уроках принципов аудиального развития: принцип ведущей сенсорной системы — аудиальной, визуальной, кинестетической

ской; принцип воздействия музыки на всех уровнях — соматическом, психическом, ментальном; принцип доминанты и актуализации зоны ближайшего развития;

- 4) реализация принципа образности, опирающегося на конкретно-чувственное освоение действительности, присущее ребенку, подведение его через образное видение мира к обобщениям;
- 5) использование продуктивных (проблемный, частично-поисковый) методов обучения; современных методов музыкального образования — метод установления ассоциативных связей между музыкальными и зрительными образами, метод слуховой наглядности, метод пластического интонирования, метод создания художественного контекста, метод музыкальной импровизации, метод со-переживания, метод моделирования художественно-творческого процесса; методов аудиального развития — мелодического, ритмического, тембрового, вербального, пластического, графического фантазирования; авторских методов формирования аудиальной культуры учащихся — метод «включения» в звуковую среду, метод звуковой импровизации, метод звукового с сотворчества, метод гармонизации окружающей звуковой среды;
- 6) применение определенной тактики педагогического руководства, основанной на индивидуально-дифференцированном подходе к детям с учетом исходного уровня их аудиального и музыкального развития;
- 7) осуществление целостного подхода к педагогическому процессу, сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных форм организации обучения;
- 8) реализация как традиционных, так и нетрадиционных форм проведения

- занятий в виде урока-концерта, урока-спектакля, урока-экскурсии, урока-КВН, урока-путешествия, урока-фантазии и др.;
- 9) игровая направленность музыкальных занятий.

В учебный процесс по музыке вводились также дополнительные задания, специально направленные на формирование основ аудиальной культуры учащихся младших классов. Данные задания были сгруппированы в тематические блоки, которые имели сквозное развитие и могли быть использованы как средство аудиального развития учащихся в процессе проведения любого музыкального занятия. Всего было задействовано четыре блока.

Основная цель блока «Шумы, звуки, музыка, которые нас окружают» — познакомить учащихся с многообразным миром шумов и звуков; показать, какую роль они играют в жизни животных и людей; научить дифференцировать окружающую звуковую среду. В процессе занятий дети узнавали, что звуки бывают разные: слышимые и не слышимые, громкие и тихие, высокие и низкие, продолжительные и короткие, «видимые» и «невидимые»; из звуков образуется музыка и человеческая речь. Главными источниками звуков является живая и не живая природа. В зависимости от источника, характера звучания, громкости и продолжительности, звуки могут по-разному воздействовать на окружающий живой мир.

В процессе объяснения материала мы предлагали детям воспроизвести с помощью ладошек, голоса, подручных средств шумы и звуки природы; привести примеры знакомых песен, танцев, маршей и других более крупных по форме и сложных по содержанию музыкальных произведений; подумать, может ли музыка воздействовать на чувства и мысли человека.

Тематический блок «Шумы, звуки, музыка, которые живут у меня дома»

направлен на освоение ближайшей для ребенка домашней аудиальной среды; на осознание источников возникновения шумов и звуков в доме; на звуки, которые могут происходить от привычных домашних вещей. Детям предлагалось самостоятельно, опираясь на свой жизненный опыт, привести примеры шумов и звуков, которые они слышат в домашней обстановке, а также дать им характеристику: жалобное мяуканье кошки, тревожный лай собак, ласковое пение мамы, неожиданный бой курантов и др.

В качестве закрепления материала мы предлагали учащимся составить звуковые партитуры на темы «Утро в семье», «Вечер в семье», «У бабушки на кухне» и т. п., которые позволили отследить движение каждого голоса или сочетание голосов в «оркестре жизни», а в дальнейшем с легкостью ориентироваться в партитуре музыкального произведения.

Домашние шумы и звуки можно услышать в следующих музыкальных произведениях: П. Чайковский «Утренняя молитва», «Мама»; М. Мусоргский «С куклой», «Тяпа, бай»; А. Лядов «Колыбельная»; С. Вольфензон «Часики»; муз. Е. Попляновой, сл. Н. Пикулевой «Кастроюля-хитрюля» и др.

Для того чтобы стимулировать интерес учащихся к разучиваемой песне или инструментальному произведению, предназначенному для слушания, мы предлагали детям их тембрально разнообразить с помощью простейших музыкальных инструментов, голоса или подручных средств. При этом ценным считалось то, что дети сами выбирали тембры музыкальных инструментов, способных подчеркнуть особенности характера музыкального произведения.

На уроках мы считали важным использовать также музыку, которая наиболее часто звучит в семьях школьников. При этом учащиеся не только становились инициаторами разучивания всем

классом любимой песни бабушки, девушки, мамы или папы, но и понимали смысл музыки, знали, о чем в ней поется, могли объяснить, почему она так полюбилась близкому человеку, какие семейные события предшествовали появлению данной музыки в доме.

Тематический блок «Шумы, звуки, музыка, которые мы можем услышать в городе» знакомил учащихся с многоголосной палитрой города. Прежде чем перейти к изучению темы данного блока, мы обращали внимание учащихся на то, что городской звуковой пейзаж представляет собой сложную мозаичную «партитуру», перенасыщенную разнородными, зачастую не согласующимися между собой партиями. В зависимости от географического положения, климатических условий, видов производства, количества людей, проживающих на территории одной местности, от времени года и времени суток можно нарисовать «звуковые портреты разных городов» — столичных и провинциальных, северных и южных, степных и морских, промышленно-развитых и курортных. Интересной, на наш взгляд, являлась попытка школьников представить звучание города в прошлом и пофантазировать, как будет звучать город в будущем.

В силу того что современный город включает в себя множество фабрик и заводов, а также учреждений культуры, которые наряду с другими звуками заполняют звуковое пространство, мы предлагали учащимся привести примеры рабочих инструментов, которые «оживают» в руках мастеров и подают свой голос — «ворчание» станка на заводе, «визг» пилы или бормашины, шум фена в парикмахерской, грохот забиваемых свай, шорох метлы дворника, шум вычислительных машин или печатных станков и т. д., а также любимых песен (музыки) мастеров прошлого и настоящего (например, таких как «Веселый марш монтажников» из к/ф «Высота» —

муз. Р. Щедрина, сл. В. Котова). К музыкальным произведениям, в которых можно услышать звуки города и которые можно услышать в концертных залах города мы отнесли: К. Сен-Санс «Слон», «Королевский марш львов» и др. пьесы из цикла «Карнавал животных»; Б. Барток «Танец медведя»; Д. Кабалевский «Клоуны»; И. Арсеев «Поезд»; Д. Шостакович «Новороссийские куранты»; муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой «Машина» и др.

Тематический блок «Шумы, звуки, музыка, которые можно встретить в деревне» посвящен знакомству учащихся с сельским звуковым пейзажем. При освоении содержания данного тематического блока младшие школьники учились воспринимать как общую звуковую атмосферу, состоящую из сочетания различных звуков и шумов, так и ее отдельные элементы — звуки жилища; игрушек; колокольные звоны — ритуальные (например, праздничные — свадебные, рождественские, пасхальные и др. и траурные церковные колокольные звоны), а также звучания, имеющие важное значение в сельской жизни (например, сигнальные звоны, извещающие о войне, пожаре и других бедствиях); голоса пастбища; сигналы охоты; голоса домашних и лесных птиц; народные песни и наигрыши.

В качестве музыкальных примеров, отражающих сельский пейзаж, мы предлагали следующие произведения: Э. Григ «Утро»; Р. Щедрин «Ночь» из балета «Конек-Горбунок»; Н. Римский-Корсаков «Масленница» из оперы «Снегурочка»; И. Дунаевский «Урожайная» из к/ф «Казаки»; муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Черницкой «Лошадка»; р. н. п. «Блины» и др.

Тематический блок «Шумы, звуки, музыка природы» направлен на освоение учащимися многообразных шумов и звуков, которые можно встретить, находясь на лоне природы. Природный пей-

заж занимает важное место в детском мироисследовании. В процессе освоения темы важной задачей для нас была — научить ребенка распознавать всевозможные звучания, характерные для живой и неживой природы; познакомить с музыкой природы в различное время года.

К музыкальным произведениям, рекомендуемым для изучения детьми, мы отнесли: П. Чайковский произведения из фортепианного цикла «Времена года»; А. Вивальди произведения из цикла «Времена года»; Э. Григ «Весной», «Ручеек»; А. Лядов «Мороз», «Сорока»; Гр. Фрид «Ветер»; Н. Римский-Корсаков «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане»; В. Салманов «Утро в лесу», «Вечер в лесу»; А. Гречанинов «Гроза».

Тематические блоки «Шумы, звуки, музыка подводного царства» и «Шумы, звуки, музыка космоса» знакомили школьников с голосами двух стихий. Здесь на занятиях обсуждались вопросы: «Какие звуки издают рыбы?», «Умеет ли дельфин петь?» «Какими звуками переполнена прибрежная зона — шум морского прибоя, пронзительные крики чаек, свист морских котиков, гоготанье пингвинов и других обитателей околоворонежского пространства?».

В силу того что человеческое ухо не улавливает звуки большинства обитателей «подводного царства», мы просили детей: 1) представить, какими звуками могут общаться рыбы и другие жители глубин между собой; 2) попытаться воспроизвести (озвучить) их монолог или диалог; 3) составить звуковую партитуру океана, моря или реки.

К музыкальным произведениям, в которых изображены те или иные представители водной стихии и которые были предложены младшим школьникам в качестве произведений для слушания, вокального исполнения и двигательной импровизации, мы отнесли следующие: Р. Щедрин «Золотые рыбки» из балета

«Конек-Горбунок»; Н. Римский-Корсаков «Море»; муз. В. Тугоринова, сл. В. Орловой «Я рисую море» и др.

Помимо шумов и звуков «подводного мира», дети знакомились с представлениями древних людей о строении Вселенной и значении музыки в ней. В процессе занятий ребята фантазировали, как могут звучать планеты Венера, Марс, Сатурн; как они могут перешептываться друг с другом; какие звуки могут издавать маленькие и большие, далекие и близкие звезды; имитировали звучание пролетающих в космосе планет; рождение, мерцание и гибель (падение) звезд и т. д.

Детям было интересно узнать, что многие современные композиторы, пытаясь показать космос в своих произведениях, как правило, используют необычные тембры современных музыкальных инструментов: муз. Э. Артемьева к кинофильму «Солярис», муз. В. Екимовского «В созвездии гончих псов», муз. Г. Лигетти «Атмосфера», муз. Л. Беррио «Перспективы» и др.

После того как дети знакомились с «разнообразными звуками Вселенной», мы напоминали им, что они живут на самой замечательной планете под названием «Земля»; предлагали вспомнить, какими прекрасными звуками наполнена наша планета; пытались понять, почему такое прекрасное искусство, как музыка, могло появиться именно здесь; предлагали привести примеры знакомых инструментальных произведений и песен, которые посвящены «красотам» нашей планеты и ее обитателям — муз. А. Журбина «Планета детства»; муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Векшегоновой «Планетарий»; муз. Л. Абелян, сл. Н. Найденовой «Прекрасен мирющий» и др.

Тематический блок «Шумы, звуки, музыка, которые выражают чувства и мысли человека» направлен на знакомство учащихся с внутренним миром лю-

дей. Освоение темы данного блока начиналось с вопросов: чем отличаются люди друг от друга, что общего можно найти между ними, какие интонации они используют в своей речи — вопросительные, просьбы, призывные, приказа, утвердительные, настойчивые и др.; встречаются ли данные интонации в музыке и какие чувства и настроения человека они выражают.

В список произведений, рекомендуемых для слушания, мы включили: Р. Шуман «Первая утрака», «Смелый наездник»; Э. Григ «Смерть Озе», «Песня Сольвейг»; П. Мусоргский «В углу»; П. Чайковский «Похороны куклы», «Новая кукла»; Г. Свиридов «Упрямец» и др.

Знакомство с тематическим блоком «Шумы, звуки, музыка, которые живут в мифах, легендах и сказках» позволяет учащимся младших классов составить целостное представление о мире. Как правило, сказки, легенды или мифы любят все, так как они позволяют ребенку перенестись в мир фантазии, постичь законы доброты, справедливости, красоты, чести, отваги, самопожертвования и т. д.

Вместе с учащимися мы вспоминали мультипликационную версию мифов, сказок, преданий или их экранизацию, пытались рассуждать о том, в каких случаях в фильмах или мультфильмах используются шумы, звуки, музыка: они передают чувства и мысли главных героев, рисуют внешний облик персонажей или отражают черты их характера, предвосхищают события — подсказывают, как будет далее развиваться сюжет и т. д.

В процессе изучения темы данного блока мы предлагали учащимся по цепочке сочинить собственную сказку, в которой музыка играла бы важную роль (помогла главным героям справиться с трудностями); а также озвучить ее посредством голоса (интонаций), детских музыкальных инструментов или подручных средств.

Вслед за этим учащиеся знакомились с примерами классической музыки, в которых был запечатлен тот или иной персонаж легенды, мифа или сказки: П. Чайковский «Баба Яга», А. Лядов «Кикимора», П. Чайковский «Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик», Н. Римский-Корсаков фрагменты из оперы «Золотой петушок», Э. Григ «В пещере горного короля», «Шествие гномов»; Е. Жарковский «Хоровод сказок» и др.

В качестве творческого задания мы предлагали детям сделать графические зарисовки или составить цветную мозаику, то есть зафиксировать свое впечатление от прослушанной музыки с помощью линий и цвета.

Итак, формирование основ аудиальной культуры является важным условием знакомства учащихся с окружающим миром и воспитания их музыкальной культуры. Наиболее благоприятным периодом начала освоения аудиальной культуры детьми (как предмузыкального уровня их развития) является младший школьный возраст. Реализация представленных педагогических условий позволяет учителю, на наш взгляд, погрузить учащихся в многообразный мир шумов и звуков, помогает школьникам в интересной для них форме получить первые серьезные представления о музыке и ее возможностях, знакомит учащихся с лучшими образцами классической музыки и фольклора. Внедрение специально разработанных заданий, направленных на формирование основ аудиальной культуры младших школьников, обеспечивает развитие как предметных умений — умение дифференцировать шумы и звуки, умение «слушать» и «слышать» окружающий мир в музыке, так и надпредметных умений — умения наблюдать, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы и обобщения.

С П И С О К Л И Т Е Р А Т У Р Ы

1. МАНУЙЛОВ, Ю. С. Средовий подход в воспитании / Ю. С. Мануйлов; под ред. Л. П. Новиковой. — Кустанай : МЦСГ, 1997.
2. ОРДЖОНИКИДЗЕ, Г. Звуковая среда современности / Г. Орджоникидзе // Музыкальный современник : сб. ст. / сост. С. С. Зив. — М., 1983. — Вып. 4.
3. УЛЕЙ, полный звенивших пчел. Ребенок интонирующий в воспоминаниях детства XIX — последней четверти XX вв. (по материалам русской автобиографической прозы) / сост., вступ. ст. и comment. Т. И. Калужниковой. — Екатеринбург : Урал. гос. консерватория им. М. П. Мусоргского, 2007.
4. ЦИВЬЯН, Т. В. Звуковой пейзаж и его словесное изображение / Т. В. Цивьян // Музыка и незвучащее : сб. ст. / под ред Е. В. Пермякова. — М. : Наука, 2000.

L I S T O F L I T E R A T U R E

1. MANUYLOV, J. S. Sredovij the approach in education / J. S. Manuylov; under the editorship of L. P. Novikova. — Kustanaj : MZCG, 1997.
2. ORDZHONIKIDZE, G. Zvukovaja the present environment / G. Ordzhonikidze // The Musical contemporary : col. Art. / comp. S. S. Ziv. — M., 1983. — R. 4.
3. A BEEHIVE full of ringing bees. The child intonated in childhood memories XIX — last quarter XX c. (On materials of Russian autobiographical prose) / comp., introd., the item and comment. T. I. Kaluzhnikova. — Yekaterinburg : Ural State conservatory of M. P. Musorgsky, 2007.
4. TSIVJAN, T. V. Sound a landscape and its verbal image / T. V. Tsivjan // Music and not sounding : col. Art. / under the editorship of E. V. Permjakova. — M. : Science, 2000.

Получено 01.07.10
© Казакова С. В., 2010